

范本

●新编美术绘画强化训练丛书

色彩静物

李峰 主编

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新编美术绘画强化训练丛书

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 李峰编著. — 武汉: 湖北美术出版社,
2006.7
(新编美术绘画强化训练丛书)
ISBN 7-5394-1870-2

I. ①色… II. 李… III. 水彩画—静物画—作品集—
中国—现代 IV. J223

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2006)第 079054 号

色彩静物范本

◎ 李峰 编著

责任编辑: 袁 飞 整体设计: 赵宇

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号 B 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印 刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

印 数: 9000 册

版 次: 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1870-2/J1466

全套定价: 245.00 元 本册定价: 35.00 元

ISBN 7-5394-1870-2

9 787539 418704 >

新编美术绘画强化训练丛书

色彩静物范本

目录

前言 / 1

基本技法及用笔 / 1

色彩法 / 1

调和方法 / 1

单色 二次色 三次色 明度 纯度 色性 / 1

构图 / 1

色调 / 1

色彩静物中常见的问题及解决方法 / 1

色彩考试的基本要求 / 1

作品范例 / 12

一、前言

水粉静物是用粉质水溶性颜料画出的静物。水粉画色彩丰富，干湿结合，同时具有油画和水彩画的表现力，是一种具有多种表现方法的色彩工具。初学者可以将练习水粉静物画作为学习色彩的主要手段。

色彩是构成绘画的重要因素。在光线的作用下，物体呈现出丰富多彩的色彩现象。在学习过程中就要认识和掌握色彩规律，提高色彩的表现能力。

二、基本技法及用笔

水粉画的表现方法很多，但归纳起来主要为干画法和湿画法两种。

1. 干画法

是水粉画中常用的一种技法；调色时笔中的水分少，颜料成分多，覆盖力强；色彩饱满，可多次塑造，干后色彩基本不变，较容易把握色彩的准确性。多用于勾勒、水果等物体的塑造。要注意掌握颜料和在水上的分量和比例，不同的水分和不同的颜料多少，都有不同的效果，应在训练中多去体会。

2. 湿画法

是一种与水彩画相同的画法；调色时笔中的颜料少，水分多，表现时较透明，衔接也很自然，适于表现背景及玻璃、西瓜等透明物体。注意湿画要尽快画，最好一气呵成，有时需趁前而未干时接后一笔，有时需等前干后再画，不要反复去涂。

用笔：画笔是绘画表现的重要工具，不同的笔及不同的用笔方法会产生不同的效果：

摆：主要适用于干画法，以笔肚行笔，笔触明显颜料多、水分少，笔与笔之间衔接明确，多用于塑造物体。

点：用笔尖或笔肚在画面上点出不同大小的点，多用于高光、反光，环境及一些细致的局部。可干画，也可湿画。

扫：笔中水分较少，笔头轻触画面，运笔速度较快，有时下面的色彩也会显出来。常用在高光、反光等一些表现质感的地方。

拖：顺笔锋拖动，用于拉线，较自然流畅。

刷：用较大的笔在画面上来回走动，用于大面积色彩表现如背景、衬布等。

擦：笔较干，用笔头的各个部位在画面上快速擦动，宜于过渡。

三、单色 二次色 三次色 明度 纯度 色性

单色：即未经调配的颜色。

二次色：即由两种颜色调配而成。两种颜色的比例不同会产生不同的色彩。

三次色：由三种以上的颜色相加而成。三种颜料的比例不同调出的颜色也不同。

以上调色方法在作画中经常使用。可干画也可湿画。同样可以在各种笔法的表现里使用。

明度：是指色彩的深浅明暗的程度，也就是每种色彩按一定比例加白或加黑，产生的明暗变化程度。

纯度：是指色彩的纯净程度。单色色纯度最高的，色纯度越高，色彩就越鲜艳。

色性：色彩的冷暖倾向称为色性。色性上分冷、暖、中性色，每一幅画面整体都会有一个色性，局部中都会产生冷暖变化。

画面要有一个表现中心，运用视觉诱导形成表现重点。

四、构图

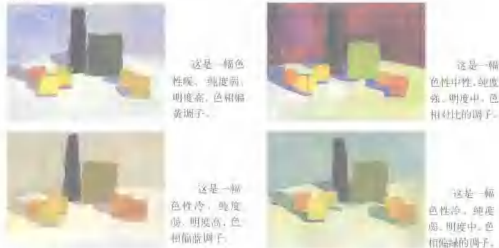
注意不要太高或太小，主次、前后，层次分明。据所表现的题材确定长方形、扁方式的构图。

构图注意空间关系的变化。一般均以中景为主体，背景为衬体，近景为陪体；中景要着重刻画，远景要虚，近景要概括。

注意疏密节奏，黑白灰的分布。景物对比，色彩呼应及画面构成。

五、色调

画面里各种色彩之间整体的关系，构成色彩的调子，称为色调。每幅画面都有自己的色调。一般色调从明度上分高、中、低；色性上分冷、暖、中性，从色相上分红、黄、蓝等。从纯度上分强、中、弱。也就是说一幅画整体上，要有这四大要素才能形成色调。如图：

六、色彩静物中常见到的问题及解决方法

1. “火”：颜色用得过多，有的几乎是直接从调色盒里挑出颜色，不经调和就用画面上去，造成画面色彩过于刺激。不协调，使人产生烦躁感。

补救方法：并不是色彩纯度越高画面就越响亮，可以用增强明暗对比的方法来提高画面的色彩效果。降低纯度的最简单的方法是稍微调入一些互补色（如在黄色中加一点紫色，在蓝色中加一点橙色）。

2. “脏”、“腻”：色彩倾向不明确，纯度低，该亮的地方混入过多的色，该暗的地方调了过多的白粉。笔触不明确，笔头小气不肯定，磨来磨去。

补救方法：用大笔触盖掉色彩倾向不明确的颜色。用笔要肯定，笔法按物体结构来摆，不要反复磨。颜色可以柔和一些，厚一些，减少调色种类。

3. “粉”：错误地理解了用白色的概念。凡是要提亮的地方都要用白色做媒介介入，使得画面色彩的纯度没有拉开，在暗部或减少用粉的地方调入过多的白色，造成画面惨淡无对比，缺乏力度。

补救方法：提高亮部或丰富中间调子，可考虑用其它颜色（如柠檬黄、淡绿等）代替。暗部应用薄画法，调浅色时不要碰到调色板上脏的颜色。

4. “花”：笔触过小有无规律性。由于形体塑造不整体，造成画面跳跃点过多，有些杂乱。

补救方法：先用整体的笔触把背景处理好，整理物体外轮廓线并深入塑造。处理好各个面的衔接处，布纹处理要细致，也可适当整体些，但一定要交待布纹的来龙去脉。

5. “灰”：色调的纯度过低，大的明暗对比没拉开，色彩倾向不明确。

补救方法：明确画面的视觉中心，找出画面最暗（一般是主体物暗部等投影的衔接处）、最亮（受光的高光部分）的部分，适当地减弱层次过渡，拉开对比。

七、色彩考试的基本要求

近年来，美术院校的招生色彩考试大多采用静物默写。试题的形式是发一张线描小构图，或只有文字要求，或小构图与文字相结合，让考生自行构思绘制。而写生往往是摆好了静物，安排好座位让考生作画；还有一种是提供几种静物，或者任意堆放静物让考生自由组织作画。作为考试，无论哪一种考题形式，其评分标准都与写生的评分标准大同小异。考生必须把平时的能力发挥出来。

下面就大致说说色彩默写与写生考试的基本要求：画色彩首要的是色调明确。色调是指画面色彩的总倾向，可倾向于暖色或冷色，亮色或暗色，黄色或橙色调，等等。一幅好画，必有其表达一定意图的色彩总倾向，才能使人看起来赏心悦目。因此，整个画面的几块大的色彩如背景、衬布的安排、器物的摆设要有一个合适的色彩总倾向。倾向不等于单调，色调既要有一统的总倾向，又要有微妙变化——如果考卷要求画冷色调，不要只想到蓝色，也可以利用各种冷灰色和补色的变化，画出和谐的色彩关系——和谐而有变化，是色调的总要求。其次：画面当中物体的形要准确，色依附于形，图形准确，是显现色彩之美的先决条件。因此，要求做到：构图完整，形体比例准确；主体物要放在画面中心略为偏左或偏右位置；物体与物体的间隔距离要有疏密变化；各个物体都要大小相宜，过大缺乏空间感，太小显得空泛，然后就是对画面的深入刻画，要求利用色彩关系，对主要物体进行重点深入地刻画，以表现各物体处于特定光线和特定空间中的真实状态；利用笔触塑造和刻画物体的结构与体积感。要求做到：画面大色块要为整体需要而安排，物体之间的投影关系要相互连接；衬布物要起到对主体物的衬托作用，以突出主体物的特色；整个画面要体现整体与局部关系，色彩与素描关系的统一。

写生步骤:

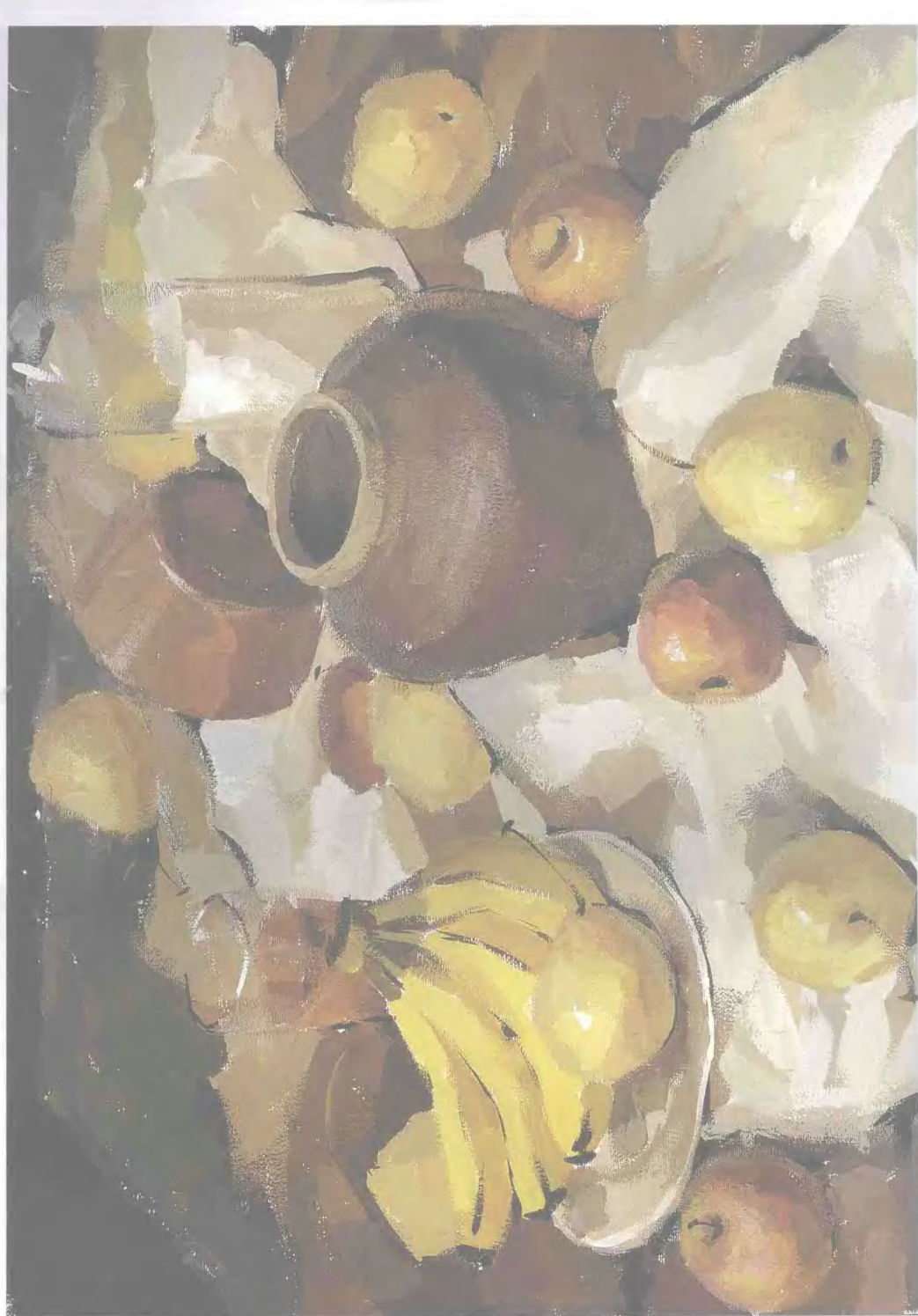
1. 画出大的形体结构。注意衬布形状及静物的分布; 强调酒瓶、碗、砂锅等的特征; 注意萝卜和其他蔬菜的形状大小, 外形轮廓方圆、曲直的变化。
2. 从暗部开始上色。铺上亮部的颜色。用笔要求明确, 放到每个位置上时, 要求在统一中有变化。
3. 画出亮部和暗部后, 接着找中间层次色调。从主体入手找出四至五个层次色调。形体转折处, 颜色多用物体固有色。静物的底部连着形体转折线为最重点, 转折线上端为次重点。
4. 从中心开始深入刻画, 使画面从中心到边缘有个主次关系, 强调明度、色相。冷暖和补色等对比关系, 注回环境色的影响。最后整体调整完成。

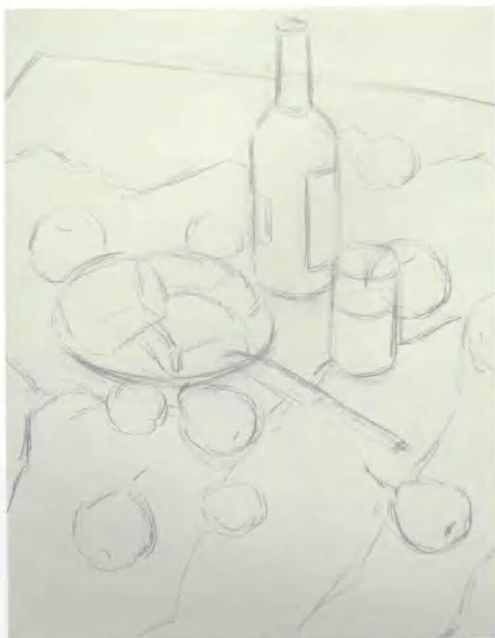

写生步骤:

1. 用铅笔起稿, 用单色水粉颜料定稿。注意构图的位置, 不宜太满太小, 或太偏。用线条根据物体所传达出的信息, 灵活运用。
2. 画好物体及衬布的暗部及投影, 颜色以厚薄适中为宜。用笔要大胆、快速。
3. 用中号笔画物体的固有色, 调色略厚, 用笔应接物体的结构运行。相同有色同时要考虑画面的色调处理及黑、白、灰的关系。
4. 进行深入刻画, 包括反光、高光、边缘、环境色的处理, 增强质感, 调整完成。

写生步骤:

1. 用单色水粉颜料定稿。
2. 用中号笔画物体的固有色，调色略厚。用笔应按物体的结构运行，铺固有色时还要考虑画面的色调处理及黑、白、灰的关系。
3. 进行塑造，把每个物体的色彩及素描关系画出来。调色应厚些、注意笔触间的衔接。
4. 进行深入刻画，包括反光、高光、边线、环境色的处理，增强质感，注意虚实关系，用笔以小笔为宜，运笔要快、准。调整完成。

写生步骤:

1. 用铅笔构图, 注意疏密关系, 然后用水粉重色定稿, 可略画一些明暗, 不宜太多, 注意用线的虚实轻重。
2. 画好物体及衬布的暗部及投影, 调色的阶段适中, 用笔要大胆。
3. 铺大色调, 以固有色为主, 注意要定好整个画面的色调, 所有物体的色彩都要根据所定好的色调进行调整, 同时注意黑、白、灰关系的处理。
4. 深入刻画, 由暗部开始向亮部推进, 调色要厚一些, 注意笔触间的衔接, 调整完成, 进行质感处理。

注意处理好边线及环境色, 用笔要尽量到位, 最后调整大色调及前后关系。

写生步骤:

1. 起稿时,一般用群青色定稿。在画之前要多观察。首先把一束花看做一个球体;然后在画面中定准花卉的最高点、最左点、最右点以及花瓶的最低点,做到画面平衡;接着画出对象大体的比例、位置。
2. 主要是铺大的色彩关系,区分受光、背光和固有色,从暗部入手,用笔大胆而整体。调色时可以生一点,这样容易保持色彩的鲜度。在大的色彩关系基础上,以整体深入为标准进行局部刻画,注重个体之间的远近区别、主次之分以及相互影响。
3. 注重主体物的细节刻画,使形体更加生动,颜色鲜活而又明亮,加强花卉的鲜活感,区别花卉与花瓶的质感。
4. 最后一步根据整体的需要,对整幅画面色彩、形体进行调整,该加强的加强,该减弱的减弱。

